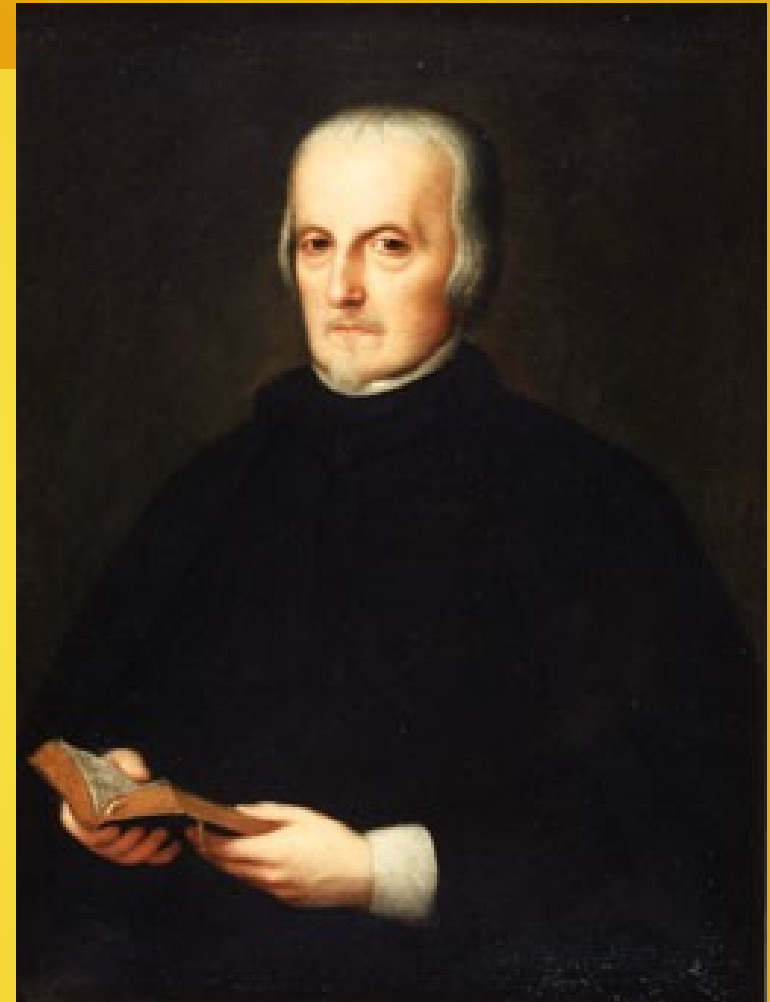

PEDRO CALDERÓN DE LA BARCA

VIDA Y PERSONALIDAD

- Nació Pedro Calderón de la Barca en Madrid en el año 1600 dentro de una familia hidalga. Su padre era escribano de la Hacienda real y Pedro fue el segundo de tres hermanos varones.
- Estudió con los jesuitas y luego en las universidades de Alcalá y Salamanca. Pero en 1620 abandonó los estudios, quizá a causa de algunas deudas, y regresó a Madrid.
- Comienza muy pronto a escribir obras teatrales y estrena la primera en 1623. Por entonces, su vida pasa por diversos lances dramáticos. En 1621, junto a sus dos hermanos, se vio envuelto en un episodio en el que murió un hombre, y la familia de Calderón tuvo que indemnizar a los padres del muerto. En 1629, un hermano del escritor fue herido y éste entró armado en un convento de monjas en busca de su ofensor, violando con ello el recinto eclesiástico. Entre tanto, es ya un conocido autor teatral.

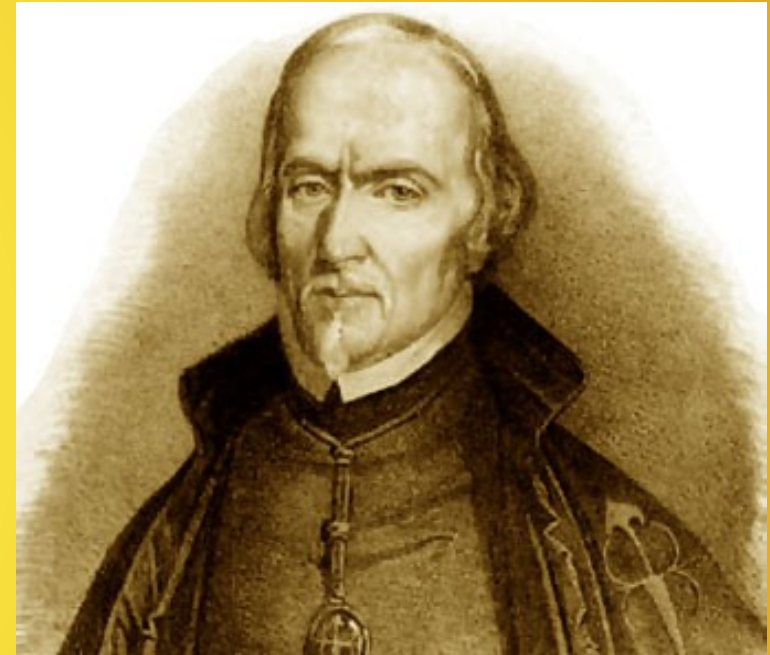
VIDA Y PERSONALIDAD

- A partir de los treinta años modera su atrevido comportamiento, lo que también se refleja en sus obras, en las que es patente ya la preocupación moral. Su importancia literaria se agranda y es el dramaturgo más estimado en la Corte. Es un tiempo de intensa actividad dramática, durante el que escribe sus mejores obras. En 1637, Felipe IV le concede el hábito de caballero de Santiago. En consonancia con la protección que le asiste, Calderón defenderá siempre en sus obras la monarquía.
- Participó como militar en diversas campañas, y así, en 1640, tomó parte en la guerra de Cataluña. La situación del país y diversas circunstancias familiares debieron de influir en su ánimo y propiciar un sesgo pesimista y desengañado a su carácter. En 1651 se ordenó sacerdote. En 1663 fue nombrado capellán de honor del rey. En el tramo final de su vida no abandonó sus actividades literarias, pero fue menos prolífico y escribió, sobre todo, autos sacramentales. Falleció en Madrid en 1681.

VIDA Y PERSONALIDAD

- Salvo en su azarosa juventud, a lo largo de su vida, destacan en Calderón:
 - su capacidad reflexiva
 - su serenidad
 - su propensión al retiro y la soledad, y ello aun a pesar de su condición de escritor palaciego.
- Intellectualmente, fue un hombre de notables conocimientos, influido siempre por el sistema de pensamiento aprendido con los jesuitas, muy dado a la casuística —parte de la teología moral que trata de los casos de conciencia— y a la especulación lógica.

OBRA DE PEDRO CALDERÓN DE LA BARCA

PRIMERA ETAPA: IMITACIÓN DE LOPE

Adopta los esquemas de la comedia de capa y espada de Lope:

Ambiente urbano
Enredos amorosos
Personajes convencionales que ilustran ideales de las clases elevadas

Destaca la habilidad de Calderón para:

Desarrollar la trama
Mantener el interés y la “suspensión”

Un teatro de pura e inteligente diversión

COMEDIAS DE ENREDO

Concebidas para ser representadas en los corrales

La dama duende
Casa con dos puertas, mala es de guardar

COMEDIAS DE APARATO

Concebidas para ser representadas en Palacio.

Eco y Narciso
La estatua de Prometeo

OBRA DE PEDRO CALDERÓN DE LA BARCA

SEGUNDA ETAPA

Mantiene la fórmula lopesca, pero trabaja con mayor cuidado los detalles

Elabora con más atención la forma, acentuando el barroquismo, con elementos ornamentales gongorinos y no poco conceptismo

Dramatiza temas más profundos.

Sus comedias se hacen más perfectas, pero pierden frescura y lozanía.

Sus obras son más arte y menos naturaleza

OBRA DE PEDRO CALDERÓN DE LA BARCA

DRAMAS DE HONOR

Son dramas trágicos que representan la expresión más extrema del honor conyugal.

El pintor de su deshonra

El médico de su honra

- *A secreto agravio, secreta venganza*

DRAMAS CATÓLICOS

Presentan el modelo de caballero cristiano movido por la fidelidad a la patria y a la religión y el honor

El mágico prodigioso

- *El príncipe constante*

DRAMAS DE LIBERTAD Y DESTINO

Dramas sobre la naturaleza del poder: la influencia de la educación en la conducta de las personas; el desengaño barroco. Se trata del conflicto entre la libertad y el destino.

La vida es sueño

DRAMAS TRÁGICOS

Dramas donde se desarrolla el tema del honor social; el protagonista se siente bien con su puesto en el mundo; el honor es una virtud del alma ligada a la dignidad del hombre.

El alcalde de Zalamea

OBRA DE PEDRO CALDERÓN DE LA BARCA

COMEDIAS

Es el grupo más numeroso de su producción; las más notables son las de *capa y espada*. Son comedias de trama variada pero idéntica estructura. Son obras de enredo entretejidas de equívocos y rivalidades

La dama duende
Casa con dos puertas mala es de guardar
Antes que todo es mi dama

AUTOS SACRAMENTALES

Calderón llevó a la plenitud el género. Son obras que transmiten un mensaje alegórico a través de personajes abstractos que culminan con una exaltación de la eucaristía.

El gran teatro del mundo
El gran mercado del mundo
La cena del rey Baltasar
Los encantos de la culpa

CARACTERÍSTICAS DEL TEATRO DE CALDERÓN

1. Tiende a respetar la unidad de acción, respetando el trazado de los argumentos y evitando la acumulación de accidentes y de intrigas secundarias.
2. Limita el número de personajes y prefiere destacar uno sobre todos los demás, para convertirlo en el eje en torno al cual gira la acción y se organizan los demás personajes.

CARACTERÍSTICAS DEL TEATRO DE CALDERÓN

3. Los protagonistas suelen tener un carácter intelectual y reflexivo:

- Exponen sus ideas a través de largos parlamentos (monólogos)
- Se ven sometidos a una norma moral que los obliga a comportarse de una manera determinada.
- Pueden utilizar la libertad y no respetar esa libertad moral.
- Funciona entonces la justicia poética que da a cada uno su merecido.

CARACTERÍSTICAS DEL TEATRO DE CALDERÓN

4. El lenguaje de Calderón:

- Más artificioso que el de Lope
- Se advierte el uso de recursos conceptistas y culteranos.
- Se dirige a un público más culto, por tanto, su lenguaje es más elevado.

5. El carácter cortesano de las obras completas explica:

- La riqueza decorativa
- La aparatosa escenografía
- La música
- La alternancia de textos recitados y cantados...

CARACTERÍSTICAS DEL TEATRO DE CALDERÓN

6. Calderón incluye, como Lope, fragmentos líricos, pero estas canciones surgen de la acción y no se pueden extraer del contexto como con Lope.
7. Destaca especialmente en Lope el uso del símbolo y la alegoría como medios para transmitir determinados contenidos y para plantear problemas universales de la existencia humana.

CARACTERÍSTICAS DEL TEATRO DE CALDERÓN

Los temas de las comedias de Calderón son los mismos de toda la comedia barroca:

La historia y las leyendas nacionales y extranjeras

Los motivos religiosos

La mitología

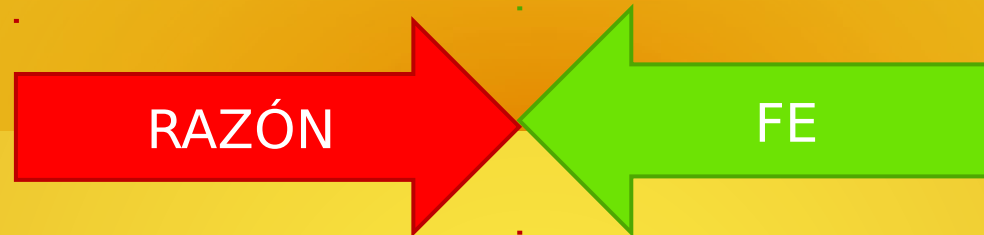
Los conflictos de honra, amor y celos, etc.

CARACTERÍSTICAS DEL TEATRO DE CALDERÓN

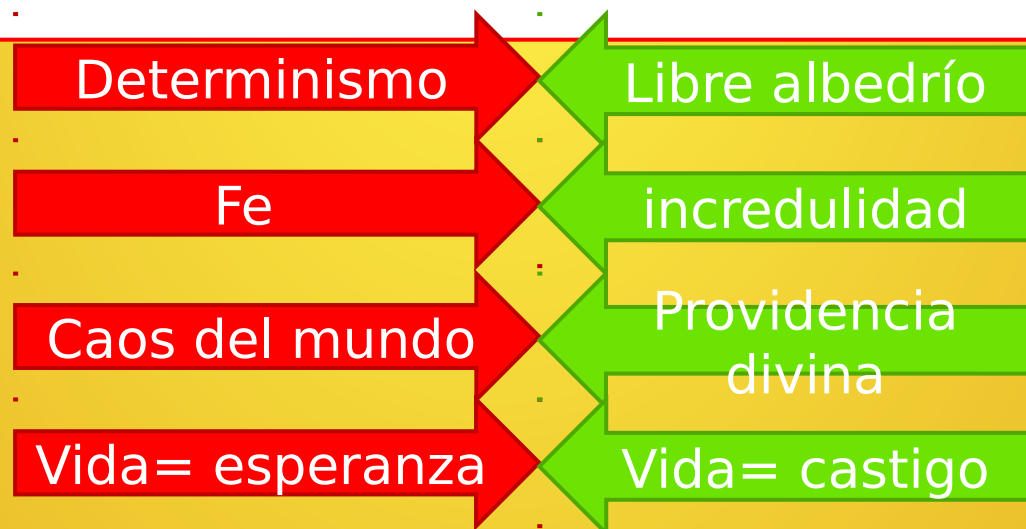
- Destaca en Calderón el proceso de reflexión intelectual al que somete toda una serie de temas y motivos que en su momento se habían convertido en tópicos.
- A través de estos argumentos convencionales es capaz de plantear problemas que atañen a la existencia humana.
- Su enorme bagaje cultural y su habilidad en el planteamiento dialéctico de los conflictos, disecciona en su obra con suma agudeza los entresijos de la conciencia humana.

CARACTERÍSTICAS DEL TEATRO DE CALDERÓN

- El teatro de Calderón muestra un momento histórico en que se atisba ya el **enfrentamiento que se producirá en el siglo XVIII entre razón y fe.**
- En numerosos personajes calderonianos coexisten la fe y el espíritu crítico, la credulidad y el escepticismo, y es que es característico del teatro de Calderón el enfrentamiento entre contrarios:

CARACTERÍSTICAS DEL TEATRO DE CALDERÓN

- Muchos personajes calderonianos son individuos arrojados a un mundo inexplicable, ansiosos de interpretarlo por medios racionales y sometidos a un destino ante el que, impotentes, intentan rebelarse.
- Calderón niega la posibilidad de explicar el mundo por la razón y considera que sólo puede justificarse acudiendo a un ser superior, Dios, que así lo ha dispuesto todo.

CARACTERÍSTICAS DEL TEATRO DE CALDERÓN

- La explicación religiosa del mundo no impide que **algunos personajes tengan un destino trágico**, consecuencia entre el enfrentamiento entre su libertad y su destino.
- Calderón logra dar calidad humana a estos seres sometidos a conflictos abstractos y metafísicos.

CARACTERÍSTICAS DEL TEATRO DE CALDERÓN

En los textos de Calderón convive:

Tragedia clásica griega

Doctrina católica de la
libertad

Drama trágico católico

AUTO SACRAMENTAL

Fusión de liturgia +
fiesta

Vehículo excepcional
para comunicar sus
enseñanzas
religiosas

CARACTERÍSTICAS DEL TEATRO DE CALDERÓN

En los textos de Calderón se entrecruzan y complementan:

Sentido trágico

Comicidad irónica

El humor sirve de
contrapunto a las
escenas trágicas

El gracioso

Aligera el efecto de
los personajes serios
y honorables y sus
parlamentos
trascendentes.